

唐代仕女形象在现代室内软装饰设计中的应用研究

常雨欣, 邓莉丽

江苏大学艺术学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2023年10月8日; 录用日期: 2023年12月14日; 发布日期: 2023年12月22日

摘要

唐代的文化与艺术具有包罗万象、多元发展的特点, 此时期的绘画作品以及女俑中的仕女形象具有鲜明的时代特点, 受到了众多现代人的喜爱。本文以唐代绘画以及女俑中的仕女形象为研究与参考对象, 对唐代仕女形象的身形与体态、妆容与发饰、服装与服饰三个部分进行研究分析, 并将其运用到现代室内软装饰设计中。设计策略包括四个方面, 分别为唐代仕女人物形象的二次创作; 古建等相关元素的融入; 纺织品类别置换; 多色系的色彩搭配, 最终设计出具有传统与现代文化交融特点的作品, 并应用于茶室及家居空间, 旨在实现中国传统文化设计创新的同时, 使现代室内软装饰设计更具特色与魅力。

关键词

唐代, 仕女形象, 软装饰设计, 应用展示

Research on the Application of the Image of Tang Dynasty Ladies in Modern Interior Soft Decoration Design

Yuxin Chang, Lili Deng

Art School of Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

Received: Oct. 8th, 2023; accepted: Dec. 14th, 2023; published: Dec. 22nd, 2023

Abstract

The culture and art of the Tang Dynasty have the characteristics of all-inclusive and diversified development. The paintings of this period and the images of ladies in the female figurines have the distinctive characteristics of The Times, which are loved by many modern people. This paper takes

文章引用: 常雨欣, 邓莉丽. 唐代仕女形象在现代室内软装饰设计中的应用研究[J]. 设计, 2023, 8(4): 3514-3523.

DOI: [10.12677/design.2023.84433](https://doi.org/10.12677/design.2023.84433)

the painting of the Tang Dynasty and the figures of the female figures, studies and analyzes the body shape and posture of the Tang Dynasty ladies, makeup and hair ornaments, clothing and clothing, and applies it to the modern interior soft decoration design. The design strategy includes four aspects, namely, the secondary creation of the ladies of the Tang Dynasty; the integration of ancient construction and other related elements; the replacement of textile category; the color matching, the final design of the traditional and modern culture, and application, to realize the innovation of Chinese traditional culture design and make the modern interior soft decoration design more characteristic and charm.

Keywords

Tang Dynasty, The Image of Ladies, Soft Decoration Design, Application Display

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

中华上下历史几千年, 其文化底蕴庞大且深厚。在这历史潮流之中, 唐代作为一个空前繁荣的时期, 其文化有着开放、包容、多元发展的特点, 并涌现出众多有关于女性形象的作品, 唐代的仕女形象则源于其中, 例如该时期出现的《锁谏图》《簪花仕女图》《宫乐图》等仕女画作和唐彩绘仕女俑等仕女形象作品。这些作品内的仕女形象大都形象雍容华贵、姿态丰腴饱满。本文将对唐代仕女画作以及仕女俑的形象特征进行分析, 提取出人物形象、服装服饰元素特点和人物动态进行二次创作, 并将其运用到现代室内软装饰设计之中, 从而使人们更好的感受中国传统文化中唐代仕女形象在现代设计中的魅力。

2. 唐代仕女形象的特征分析

2.1. 身形与体态分析

整体来看, 唐朝仕女形象作品中的仕女大都华丽丰满, 极具特色。在绘画艺术方面, 初唐时期的阎立本和阎立德两兄弟取得的成就极高, 其中又以阎立本最为出名。在阎立本的作品《步辇图》中, 可以清晰地看见仕女们或为君王抬辇, 或执扇, 她们身形高挑、体态较为纤细, 虽看不出唐代人们崇尚“以胖为美”的审美思想, 但却可以初见唐代仕女形象服饰上的华美之感。在《锁谏图》中, 阎立本的画作风格有了明显的变化, 画中仕女们的头部轮廓以及身形较《步辇图》中更为丰满圆润, 尽显唐朝仕女形象的丰腴之美。盛唐时期仕女形象的绘画艺术趋于成熟, 其中的画作不胜枚举。如唐朝著名仕女画家张萱笔下的作品《捣练图》, 该画作描绘了年龄不同、姿态各异、神情有别的妇人 12 人, 以及她们在熨平、缝纫、捣练等劳作的场景, 每个仕女形象都极富韵味, 丰厚为体[1]。中晚唐时期有周昉的《簪花仕女图》《调琴啜茗图》(图 1)等作品, 这些作品中的仕女形象仍旧体形肥胖, 但这之中的丰腴形态却较之前更加的生动与传神。

在雕塑艺术方面, 陕西博物馆藏的唐彩绘陶倭堕髻女立俑(图 2)呈站立姿态, 双臂抱于身前, 面部与身形都较为圆满, 整体外形呈茄状。同馆还藏有部分唐彩绘仕女俑, 这些仕女俑无一例外都具有肥美丰满的特点。可见, 唐代仕女形象整体丰腴, 唐人也更加注重以肥为美。

Figure 1. Part of “The Painting of Tipping Qin and Drinking Tea”

图 1. 《调琴啜茗图》局部^①

Figure 2. Tang Dynasty painted pottery figurine with a fallen bun and a female standing figure

图 2. 唐彩绘陶倭堕髻女立俑^②

2.2. 妆容与发式分析

唐代女性喜爱化妆和打扮自己,她们会在脸上傅粉以修饰自己的面容,这在唐朝,尤其是在盛唐以后的仕女画中均有所体现。在阎立本的《步辇图》中可以发现女子的发髻梳成云髻式样且面部与手部颜色要比男子更为白皙均匀,从这种强烈的肤色对比的画作中可以推断出唐代妇女喜白并会用粉黛修饰自己。张萱的《捣练图》中的仕女虽在劳作,但每个人物都精心打扮过,她们的发髻梳高并且在发髻上面用插梳做装饰,其中每个人物的面部似白雪,有的额头涂有白妆,嘴唇红润娇小似樱桃,眉部描有长眉

和远山眉, 眉心处贴有花钿, 极大的装饰了唐代女子的头部。晚唐时期的《宫乐图》(图3)表现出了仕女形象的醉妆, 画中女子们有的梳垂髻, 有的梳坠马髻, 但无一例外的是她们的额头、鼻梁、下巴处都涂白, 而脸颊处涂红妆, 樱桃唇对比《捣练图》中女子的唇色也更加的艳红, 显得妩媚可爱[2]。唐朝开放的社会风气以及女性地位的提升使得唐朝女性更加追求美, 以至于出现了包罗万象的面部妆容、发式以及装饰。

Figure 3. Part of "Palace Music Painting"
图3. 《宫乐图》局部^③

2.3. 服装与服饰分析

衣食住行中的“衣”是人们日常生活中离不开的重要元素, 而从服装与服饰上可以看出一个时代的发展变化。唐朝作为中国古代空前繁荣的一个时代, 有着强盛的国力以及绚烂的文化, 物质与精神的丰富令唐代妇女对美的诉求更加渴望, 因而这个时期, 尤其是盛唐及之后时期的仕女服装服饰都具有宽厚(受丰腴体型的影响)、繁缛、华丽、开放的特点, 服饰中的装饰图案亦呈现出色彩艳丽、雍容饱满、纹样繁复的特征[3]。周昉的《簪花仕女图》中描绘的仕女们的服饰大都华美富丽, 她们衣着长裙, 领抹高度在胸部往上、肩颈往下, 材质轻薄透亮, 可以看见若隐若现的雪白肌肤, 服装图案上多见莲花、牡丹等规整的植物纹样。仕女们还穿着有纱帔、披帛, 有的将披帛披在肩上, 两端缠绕于手臂上, 有的则是披在胸前, 两端放在肩后。在西安市长安区大兆乡郭庄村唐韩休夫妇合葬墓出土的乐舞壁画中也可见这种穿着, 画中一旁跳舞的仕女穿着柔顺宽大的长裙, 披帛挂在胸前而两端置于身后, 显现出了动人的姿态[4]。

3. 唐代仕女形象的应用策略

随着现代社会的发展, 经济繁荣增长, 人们对于“住”的需求亦如唐代妇女对于“衣”、对于美的追求, 每个人心中都有属于自己的现代室内软装饰风格, 可以大胆的探寻自己所好。而唐代仕女形象作为古代仕女形象之一, 有着自己独特的魅力, 受到的关注以及大众喜爱程度都较高, 所以将唐代仕女形象融入进现代室内软装饰设计中可以使得现代人们更好的感受大唐风采也能更加丰富现代设计。

3.1. 人物形态的二次创作

唐代的仕女形象展示出了当时社会开放包容的特点, 她们坦然展现自己丰腴的身形体态, 大胆追求美, 所以在对其进行创作时, 需要将唐代仕女自信的心态、圆润的脸庞、丰肥的身体展现出来。在唐代一系列的仕女画以及仕女俑之中, 仕女形象的表现基本为写实派, 但是如若运用到现代设计之中, 则需要对唐代仕女形象的人物形象或人物动态进行再次设计, 表现手法可以运用夸张、重复、堆砌、变形等, 令唐代仕女形象具备现代设计气息, 使其更好的融入进现代设计之中。例如人们熟知的陕西动漫 IP 形象

——唐妞(图 4), 唐妞是唐代仕女俑的形象漫画化、丰腴的形象夸张化的产物, 这种令现代人们喜闻乐见的人物形象正是因为她的作者对唐代仕女的形态进行了二次创作的结果。再如西安地铁站大唐芙蓉园站的文化墙(图 5)包含了唐代仕女赏灯游园的形象, 其面部圆润饱满, 身形轮廓柔和优美, 姿态端庄, 整体画面以牡丹花、灯笼和芙蓉园的建筑作为点缀与装饰, 色彩上协调清新, 在包含了中国传统文化的同时又不失现代设计感, 极具该站的文化特色并受到了众多人们的喜爱。

Figure 4. Shanxi Xi'an animation IP image—Tang Niu

图 4. 陕西西安动漫 IP 形象——唐妞[®]

Figure 5. The cultural wall of Datang Furongyuan station

图 5. 大唐芙蓉园站的文化墙[®]

所以我们对唐代仕女形象进行再设计时, 也可以从她的人物形态或者人物动态入手, 创作出令现代人们更能接受的、符合时代发展的设计。笔者在进行对唐代仕女形象动态的再次设计时, 考虑到唐代仕女身形体态圆润柔美的特点, 所以对仕女的身形进行放大和拉长处理, 并对个别形象的形态做夸张化处理, 在裙装的末端运用变换的手法使之延长成山川, 形成了唐代仕女形象与山川相结合的主要视觉中心, 表现出了大唐盛世, 仕女与青山皆在的景象, 整体构图形式运用 S 式, 形成了强烈的疏密关系对比(图 6)。

3.2. 古建等相关元素的融入

在中国建筑的发展道路上, 中国古建筑以其独特的结构特征、艺术形式、材料的运用等特点成为世界建筑艺术发展中一颗独具辉煌的灿烂明珠, 唐代作为我国古代最繁华的朝代之一, 其建筑艺术的发展

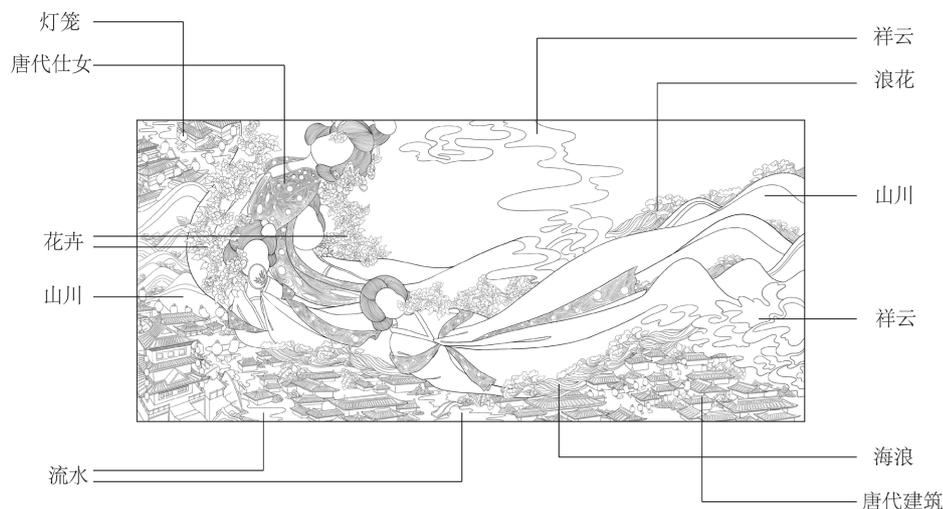

Figure 6. Painting and design of Tang Dynasty ladies' image line tracing
图 6. 唐代仕女形象绘画设计线描图[®]

也达到了一个新的高度。唐代建设了长安城和洛阳城这两个规模宏伟的都城,其都城建筑具有飞檐和楼阁式塔等元素,建筑构件多以木材为主,其特点为简洁、古朴、端庄、大方,且色调明快。在都城内的门窗外常见悬挂的灯笼,尤其是逢年过节时,灯笼的布置更易凸显节日的气氛,展示出了其独特的艺术价值与装饰特征。所以笔者在进行设计时增添了唐代建筑,以及红灯笼的元素,并运用堆叠、重复、简化的手法,将古建筑布局在画面中仕女形象的左、下与右上方,在其间用灯笼穿插,增添画面氛围的同时使画面更为流畅整体,又以祥云、浪花、山川、牡丹花这些插画中常见的绘画装饰元素作为点缀,增强画面的和谐性与灵动性,从而表现出唐代繁华盛世的景象。

3.3. 根据纺织品类别及特点进行置换

室内设计主要分为硬装饰设计与软装饰设计,其中软装饰设计具有灵活摆放、材料多样的特点,如窗帘、地毯、床上用品、装饰壁挂等织物均属于软装饰范畴,对这些织物进行的设计是为纺织品设计,这些纺织品设计在现代室内软装饰设计中是重要的一部分,它可以柔化室内硬装饰,增添空间的舒适性,也可以利用其中的图案和色彩对空间进行点缀,增强室内空间的艺术性,是实用价值与审美价值兼具的设计。根据这些纺织品的类别以及特点进行花型或图案设计时不可生硬的将唐仕女形象照搬进画面中,而是应与其进行置换,把握其特征特性,并令其在画面中具有和谐性与生动性,从而设计出令现代人们易于接受的作品。

3.4. 多色系色彩搭配

色彩的选择往往可以影响到设计最终的整体效果和人们进入室内后的心境,如浅灰蓝、靛蓝、群青等冷色被应用到室内之中,易于平复人的心情,桔黄、朱红、草绿等暖色则易于令人感到温暖,活跃人的内心感受,基础色彩又能调配出缤纷繁杂的其他颜色,所以颜色与颜色之间的搭配成为了室内软装设计的重中之重。在《步辇图》《锁谏图》等唐代仕女画中可以看出,此类画作中的色彩多见红色、棕色、黑色与白色,《捣练图》中的色彩较前者增添了青绿色、蓝色与橘色。笔者在色彩配置这一环节参考了上述唐代仕女画作中的色彩,并调整了其明度与纯度,使之既具有现代气息,又能更好的融入进现代室内软装饰设计中(图 7)。

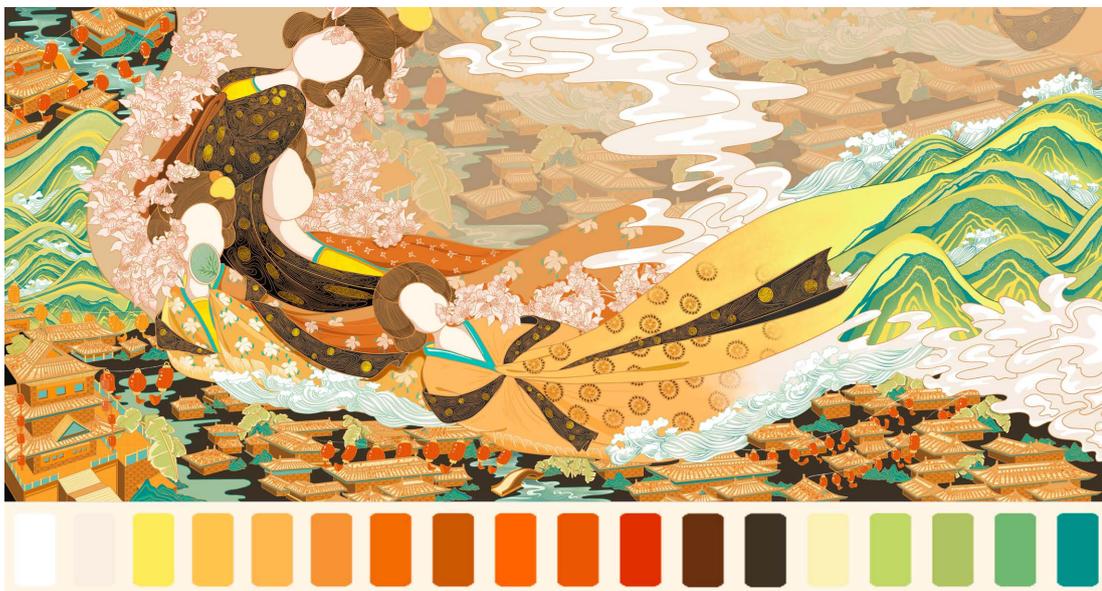

Figure 7. Color matching and color draft of Tang Dynasty female figure illustration design
图 7. 唐代仕女形象插画图案设计配色及色稿[®]

作为中国的传统文化,唐代仕女形象的现代应用可以使人们感受到唐代女性的穿衣打扮和生活状态,也可以令人们感受到大唐的昌盛与魅力。设计师在现代室内软装饰设计中融入唐代仕女形象或其他中国传统文化时,可以在保留其部分特点的同时增添现代设计元素,并适当破除固有的形象与设计模式,创作出更为出彩的现代室内软装饰设计。

4. 唐代仕女形象在室内软装饰中的应用展示

室内软装饰作为室内设计中的灵魂所在及文化的载体,是实用与装饰功能相统一的设计[5]。设计方案选取装饰壁画、窗帘、抱枕、床上用品作为载体,并进行设计应用展示,如图 8~图 11。

Figure 8. The application of the image of Tang Dynasty ladies in decorative murals
图 8. 唐代仕女形象在装饰壁画中的应用[®]

在公共空间或是住宅空间内时常会悬挂壁挂或装饰画用以点缀空间, 其中装饰画拥有很强的装饰功能, 是室内软装饰设计常常使用的元素之一, 图 8 为饮茶空间中的装饰壁画展示, 壁画的材质可为丝绸, 并加以装裱, 此应用不仅可以装点空间, 还能使前来体验之人身心愉悦, 舒缓心境, 感受到中国传统文化中唐代仕女形象独有的魅力。

现代住宅空间之中多见窗帘、靠枕或抱枕、灯具、床上用品等软装饰, 此类软装饰可满足人们对于居住环境的审美诉求与精神需求。故笔者通过现代设计的手法, 提取并简化唐代仕女形象中形体、发式、衣服饰, 结合花卉、古建等元素, 采用现代手法演变并设计符合现代人们审美的图案与色彩进行配色, 最终应用到窗帘、抱枕和床上用品之中(见图 9~图 11), 使住宅软装饰在传承中国传统文化的同时也不失时尚与现代风格, 满足居住者审美与精神上的双需求。

Figure 9. The application of the image of Tang Dynasty ladies in curtains
图 9. 唐代仕女形象在窗帘中的应用[®]

Figure 10. The application of the image of Tang Dynasty ladies in pillows
图 10. 唐代仕女形象在抱枕中的应用[®]

Figure 11. The application of the image of Tang Dynasty ladies in bedroom bedding
图 11. 唐代仕女形象在卧室床品中的应用^⑩

5. 结语

丰满圆润的唐代仕女形象愈来愈受到现代人们的喜爱, 作为中国的传统文化之一, 它能令人们感受到大唐的风采与仕女们的魅力, 其蕴含的文化底蕴与浓厚的时代色彩反映出唐代社会的繁盛景象, 也凝聚着唐代仕女们追求美好生活以及以胖为美的信仰, 体现着唐代人们文化自信的同时也展现出了中国传统文化的瑰丽。笔者从唐代仕女形象中身形体态、妆容发式与服装服饰出发, 对其进行分析, 将其形象简化与再设计, 配以现代化色彩搭配, 最终设计出唐代仕女图案并应用到现代室内软装设计之中。

室内软装饰的选择与布局是室内设计的一项重要环节, 唐代仕女形象在现代室内软装饰中的应用更能促进传统文化与现代软装饰艺术相交融, 一方面可以为传统文化的现代化设计增添新灵感与设计思路, 另一方面也可以使现代室内软装饰设计增添活力与文化内涵, 从而令优秀的、人们易于接受的传统文化在现代设计之中更好地得到传承, 并融入于现代人的日常生活, 展示日常生活之美。

注 释

①图 1 来源: 网页引用, <http://g2.ltfc.net/view/SUHA/608a61aaaa7c385c8d943e90>

②图 2 来源: 陕西博物馆官网截图

③图 3 来源: 网页引用, <http://g2.ltfc.net/view/SUHA/6229d0adc0a0c85ae709decd>

④图 4 来源: 网页引用, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1739383842886685848&wfr=spider&for=pc>

⑤图 5 来源: 作者拍摄

⑥图 6 来源: 作者自绘

⑦图 7 来源: 作者自绘

⑧图 8 来源: 作者自绘

⑨图 9 来源: 作者自绘

⑩图 10 来源: 作者自绘

⑪图 11 来源: 作者自绘

参考文献

[1] 孔庆龄. 唐代仕女画艺术特色赏析[J]. 美术大观, 2018(8): 72-73.

- [2] 郭延容. 唐代仕女像之面妆与面相[J]. 美术, 2014(3): 114-117.
- [3] 贺雪梅, 李颖颖, 蒋颖, 鹿丹琼. 唐代仕女造型因子研究及设计应用[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 176-179.
- [4] 程旭. 长安地区新发现的唐墓壁画[J]. 文物, 2014(12): 64-80+1.
- [5] 杨晓燕, 马晨雅. 唐代梳栉纹样在软装布艺中的创新应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2021(10): 76-80.